

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минобрнауки России)**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ
имени А. Л. Штиглица**

«ИСКУССТВО И ДИЗАЙН: ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА»

Материалы V Всероссийской научно-практической конференции

30 мая 2020 г.

Сборник научных статей

Санкт-Петербург
2020

УДК 7.01
ББК 85.1
И86

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л.Штиглица»

Рецензенты:

А. В. Корнилова, доктор искусствоведения, профессор кафедры общественных дисциплин и истории искусств СПГХПА им. А. Л. Штиглица

П. И. Юшканцев, кандидат архитектуры, профессор кафедры архитектуры СПбГАИЖСА им.

И. Е. Репина при Российской академии художеств

И 86 ИСКУССТВО И ДИЗАЙН: ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА: материалы науч.-практ. конф., 20 мая 2020 г. : сб. науч. ст. ; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица» ; науч. ред. М. Е. Орлова-Шейнер. — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица , 2020. — 380 с., ил.
ISBN 978-5-6044693-8-5

В сборник вошли материалы V Всероссийской научно-практической конференции «Искусство и дизайн: история и практика». Насыщенная научная программа продемонстрировала интерес к таким темам, как изобразительное и декоративно-прикладное искусство в контексте современной художественной культуры; архитектура открытых и закрытых пространств; промышленный дизайн: проблемы и перспективы развития; опыт эксперимента в дизайне; художественная экспозиция: от идеи до воплощения; история становления и развития творческих вузов; оригинальные методики и инновационные подходы в практике преподавания художественных дисциплин; реставрация историко-культурного наследия: традиции и новации. Данная конференция - значимое ежегодное событие, проходящее в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Ежегодно оно объединяет педагогов, дизайнеров и художников, представителей учреждений культуры и искусства, а также обучающихся по творческим направлениям разных уровней подготовки.

ISBN 978-5-6044693-8-5

© Коллектив авторов, 2020
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская
государственная художественно-промышленная
академия имени А. Л. Штиглица», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Андросова Э. М.</i> Визуальный эксперимент. Опыт экспонирования произведений искусства костюма в художественном пространстве музеев изобразительных искусств.....	10
<i>Androsova E. M.</i> Visual Experiment. Costume Exhibition Experience in the Museums of Fine Arts.....	10
<i>Арутюнян Ю. И.</i> Методологические особенности классификации графики в современном искусствоведении.....	17
<i>Arutyunyan J. I.</i> Methodological Issues of Classification of Graphic Arts in Modern Art Criticism.....	17
<i>Бандорина К. В.</i> Коллекционный дизайн — на грани классики и современности. К проблеме российской интерпретации.....	24
<i>Vandorina K. V.</i> Collectible Design — At the Brink of Classics and Modernity. Revisiting the Problem of Russian Interpretation.....	24
<i>Бондаренко И. И.</i> О представителе датского дизайна Финне Юле.....	31
<i>Bondarenko I. I.</i> About the Danish Designer Finn Juhl.....	31
<i>Бычков В. А.</i> Принцип роста. О методической работе и экспериментальных подходах в начальном дизайнерском образовании.....	35
<i>Buchkov V. A.</i> The Growth Principle. On the Methodological Work and Experimental Approaches in Elementary Design Education.....	35
<i>Голикова И. С.</i> Факультет графики Института имени И. Е. Репина в контексте модернизации советского искусства в 1960–1970-е гг.....	44
<i>Golikova I. S.</i> The Faculty of Graphic Arts of the Repin Institute (Leningrad) in the Context of the Modernization of Soviet Art in the 1960s–1970s.....	44
<i>Даянов Р. М., Залманзон А. М.</i> Об одной градостроительной ошибке	50
<i>Dayanov R. M., Zalmazon, A. M.</i> On One Urban Planning Mistake.....	50
<i>Дзембак Н. М.</i> Искусство жаккардового ткачества — методика изучения процесса производства.....	59
<i>Dzembak N. M.</i> Jacquard Weaving. Process Research Methods.....	59
<i>Дутов Л. Н., Карманов А. В.</i> Цифровые технологии в преподавании живописи в СПГХПА им. А. Л. Штиглица.....	65

<i>Dutov L. V., Karmanov A. N.</i> Digital Technologies in Teaching Painting at the Stieglitz Academy.....	65
<i>Катханова А. М.</i> Архитектура открытых и закрытых пространств: живая вибрация городской структуры <i>Katkhanova A. M.</i> Open and Enclosed Spaces in Architecture: Urban Vibrancy	69
<i>Ковалева Т. В., Ковалев П. Н.</i> Архитектурный эскиз: в поиске художественного образа интерьера (по материалам выставок преподавателей кафедры интерьера и оборудования СПбХПА им. А. Л. Штиглица)..... <i>Kovaleva T. V., Kovalev P. N.</i> Architectural Sketch: In Search for the Art Form of the Interior (Based on Works of Professors at the Department of the Interior and Equipment in the St. Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design).....	75
<i>Коваленко И. Н., Петренко Г. Ю.</i> Текстильная инсталляция в интерьере «Звук»..... <i>Kovalenko I. N., Petrenko G. Yu.</i> Textile Art Installation for the <i>Sound</i> Public Interior	89
<i>Королёва Л. В.</i> К вопросу о трафарете творческого мышления..... <i>Koroleva L. V.</i> On a Model of Creative Thinking.....	93
<i>Королёва С. В.</i> Некоторые проблемы цветовосприятия и мода..... <i>Koroleva S. V.</i> Some Problems of Colour Perception and Fashion.....	98
<i>Красноперова Г. А.</i> Советская любительская фотография. Изображение студенчества и молодежи в фотографиях Льва Гельдермана 1951–1956 гг..... <i>Krasnoperova G. A.</i> Soviet Amateur Photography. Students and Young People in the Photographs of Leo Gelderman in 1951–1956.....	103
<i>Кулакова О. Ю.</i> Проживание пространства в голландской живописи XVII века в контексте рассуждений А. Г. Габричевского..... <i>Kulakova O. Y.</i> Space Perception in Dutch 17th-Century Painting According to A. G. Gabrichevsky.....	110
<i>Лу Сюй</i> Мультикультурные истоки национального костюма народностей Тибета..... <i>Lu Xi</i> Multicultural Origins of Tibetan Traditional Costume.....	121
<i>Орлова-Шейнер М. Е.</i> Принципы открытости и проницаемости в архитектуре современных библиотек.....	128

<i>Orlova-Sheyner M. E.</i> The Principles of Openness and Transparency in Modern Library Architecture.....	128
<i>Панкина М. В.</i> Принципы непрерывного дизайн-образования.....	134
<i>Pankina Marina V.</i> The Principles of Continuous Design Education.....	134
<i>Пашковский С. В.</i> Современная типографика: от традиции к эксперименту.....	141
<i>Pashcovsky S. V.</i> Modern Typography: From Tradition to Experiment.....	141
<i>Пименов К. В.</i> Проблемы развития современной архитектуры	151
<i>Pimenov K. V.</i> Some Issues of the Development of Modern Architecture.....	151
<i>Плужник О. В.</i> Семантическое начало эстетического восприятия штрихов и их цвета в искусстве и дизайне.....	157
<i>Pluzhnik O. V.</i> Semantic Aspect of Aesthetic Perception of Strokes and Their Colour in Art and Design.....	157
<i>Сталинская Е. П.</i> Галерея НКIS.ONLINE — феномен новой творческой активности кафедры художественной керамики и стекла СПГХПА им. А. Л. Штиглица	161
<i>Stalinskaya E. P.</i> NKIS.ONLINE Gallery. The Phenomenon of New Creativity of the Department of Art Ceramics and Glass in St. Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design.....	161
<i>Степанов А. В., Степанова Т. М.</i> Интегрирование теории и практики обучения рисунку как образовательный подход	166
<i>Stepanov A. V., Stepanova T. M.</i> Integration of Theory and Practice of Teaching Drawing as Educational Approach.....	166
<i>Цветкова Н. Н.</i> Текстильные инсталляции как часть архитектурного пространства	171
<i>Tsvetkova N. N.</i> Textile Installations as Part of Architectural Space.....	171
<i>Цю Кэ</i> Древняя мебель Китая: эволюция и современные интерпретации.....	176
<i>Qiu Ke</i> Antique Chinese Furniture: Evolution and Modern Interpretations.....	176
<i>Фатеева А. М.</i> Текстиль в современном жилом интерьере Петербурга и Москвы.....	182
<i>Fateyeva A. M.</i> Textiles in the Modern Residential Interior of St. Petersburg and Moscow.....	182

<i>Шейнер А. Е.</i>	
Сценография городского пространства Верного (Алматы) в конце XIX — начале XX века.....	188
<i>Sheyner A. E.</i>	
The Urban Features of Verniy City (Almaty) in the Late 19th and Early 20th Centuries.....	188
<i>Ширинкин О. В.</i>	
Анализ концептуальных решений архитектурно-пространственной среды фортов Финского залива (на примере дипломных проектов кафедры интерьера и оборудования СПГХПА им. А. Л. Штиглица).....	194
<i>Shirinkuin O. V.</i>	
Concept Design of the Architectural and Spatial Environment of the Forts in the Gulf of Finland (through the example of graduation projects of the Department of Interior and Equipment in the St. Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design).....	194
<i>Щукина Л. М.</i>	
Оригинальные методики и инновационные подходы в практике преподавания художественных дисциплин в историческом контексте.....	200
<i>Shchukina L. M.</i>	
Original Methods and Innovative Approaches to Art Education in a Historical Context.....	200
ОБУЧАЮЩИЕСЯ	
<i>Агемян А. Л., Токарева П. С., Куршева Д. С.</i>	
Актуальность и способы определения ветрового режима городской среды и аэродинамических характеристик при проектировании зданий.....	205
<i>Agekyan A. L., Kursheva D. S., Tokareva P. S.</i>	
Relevance of Airflow Considerations in Architectural Design.....	205
<i>Амелина П. В.</i>	
Система росписи храма Вознесения Господня (посёлок городского типа Щебетовка Феодосийского района): опыт проектирования.....	212
<i>Amelina P. V.</i>	
Art System of Paintings in the Church of the Ascension (Shchebetovka Village, Feodosiysky District): Design Experience.....	212
<i>Бойко Е. А.</i>	
Значение каллиграфии в живописи Османа Хамди.....	220
<i>Bouko E. A.,</i>	
Calligraphy in Osman Hamdi's Art.....	220
<i>Бу И, Колодников И. В.</i>	
Современная деревянная архитектура Северной Европы: историографическая программа профильных периодических изданий.....	225
<i>Bu Yi, Kolodnikov I. V.</i>	
Contemporary Wooden Architecture of Northern Europe: Historiographical Overview of Specialized Periodicals.....	225
<i>Бузунова К. А.</i>	
Дмитрий Александрович Пахомов о художественных выставках рубежа XIX–XX вв.: опыт историографического обзора.....	232

<i>Визунова К. А.</i> Dmitry Alexandrovich Pakhomov's Articles on Art Exhibitions at the Turn of the 19th and 20th Centuries: Historiographical Overview.....	232
<i>Гантрахмананова В. В.</i> Художественные особенности сувениров национальной татарской тематики в Татарстане и Удмуртии.....	236
<i>Gaptrahmanova V. V.</i> The Distinctive Features of Tatar National Souvenirs in Tatarstan and Udmurtia.....	236
<i>Головизнина А. И.</i> Этнические украшения Удмуртии: традиции и современность.....	242
<i>Goloviznina A. I.</i> Ethnic Jewelry of Udmurtia: Tradition and Modernity.....	242
<i>Григорьянц А. И.</i> Опыт прочтения современного текстильного декора, тематически связанного с христианством.....	247
<i>Grigoryants A. I.</i> Christian Symbols in Modern Textiles.....	247
<i>Диковицкая А. Э.</i> Влияние дискурсов конца XX века на немецкие монументы жертвам Второй мировой войны.....	253
<i>Dikovitckaia A. E.</i> The Influence of Discourses of the End of the 20th Century on German Monuments to the Victims of World War II.....	253
<i>Дриаев Д. А.</i> Косторезное искусство Удмуртии: история и современность.....	263
<i>Driaev D. A.</i> The Art of Bone Carving in Udmurtia: History and Modernity.....	263
<i>Иванова А. А.</i> Муранское стекло в период становления итальянского дизайна (1950–1960): новые технологии и эволюция форм.....	268
<i>Ivanova A. A.</i> Murano Glass in the Early Days of Italian Design (1950–1960): New Technologies and the Evolution of Forms.....	268
<i>Игнатъев М. А.</i> Влияние открытой архитектуры на эстетику малых архитектурных форм.....	274
<i>Ignatev M. A.</i> The Influence of Open Architecture on Street Furniture.....	274
<i>Иговцева И. А.</i> Новые маркеры отрицательного в современной православной иконографии.....	279
<i>Igovtseva I. A.</i> New Negative Markers in the Modern Orthodox Iconography.....	279
<i>Ишо Е. Р.</i> Репрезентация телесного в скульптурах Ханны Уилке.....	285

<i>Isho E. R.</i> The Body Language of Hannah Wilke's Sculptures.....	285
<i>Кившар В. А.</i> Текстильные рисунки в круизной коллекции XXI века: встреча культур и цивилизаций <i>Kivshar V. A.</i> Fabric Patterns in the Resort Collection of the 21th Century: At the Junction of Cultures and Civilizations.....	294
<i>Королева А. А.</i> Концепция нового дизайна и фотография в периодических печатных изданиях Баухауза..... <i>Koroleva A. A.</i> New Design Concept and Photography in the Bauhaus Periodicals.....	300
<i>Левченко Д. И.</i> Скульптурные композиции «Пьеты» XIV–XV вв.: иконография и семантика..... <i>Levchenko D. I.</i> Pieta Sculptures of the 14th and 15th Centuries: Iconography and Semantics.....	306
<i>Любимова А. И.</i> Идея абсолютной красоты в творчестве художников неофициального искусства 1960–1980 гг..... <i>Lyubimova A. I.</i> The Idea of Absolute Beauty in Unofficial Art in the 1960s–1980s.....	313
<i>Мощонская А. Н.</i> Трансформации сюрреализма в интерьере..... <i>Moshchonskaia A. N.</i> Surrealistic Transformation in the Interior.....	320
<i>Петренко Д. А.</i> Музейно-педагогический проект для пожилых «Встреча с художником»..... <i>Petrenko D. A.</i> A Meeting with an Artist Museum Pedagogical Project for Elderly People.....	327
<i>Родионов А. А.</i> Богословские и художественные аспекты дидактических икон Благовещенского собора Московского кремля XVI века..... <i>Rodionov A. A.</i> Theological and Artistic Aspects of the Didactic Icons of the 16th Century in the Cathedral of the Annunciation of the Kremlin.....	335
<i>Садовникова Н. В.</i> Образные проблемы в реставрации парков дворянских усадеб..... <i>Sadovnikova N. V.</i> The Problems of Manor Garden Restoration.....	341
<i>Сальникова А. А.</i> Среда художественной мастерской как основа для развития творческой личности дизайнера.....	347

<i>Salnikova A. A.</i> Art Workshop as the Basis for the Development of Designers.....	347
<i>Сердитов С. С.</i> Актуализация образов традиционной культуры финно-угров в художественной практике Павла Микушева.....	355
<i>Serditov S. S.</i> Actualization of Traditional Finno-Ugric Culture in Paul Mikushev's Art.....	355
<i>Стародумова Е. С.</i> Метод кинетической типографики и феномен классического дизайна. Опыт футуристов в современной визуальной программе.....	362
<i>Starodumova E. S.</i> Kinetic Typography and Classical Design. Futurism in a Modern Visual Program.....	362
<i>Фиртич Е. Г.</i> Джон Кейдж и проблема визуального представления акустического пространства.....	367
<i>Firtich E. G.</i> John Cage and the Visual Representation of Acoustic Space.....	367
<i>Червонная А. Д.</i> Общие тенденции современного искусства, формирующие новый образ традиционного выставочного пространства.....	372
<i>Chervonnaya A. D.</i> General Tendencies in Contemporary Art. A New Form of the Traditional Exhibition Space...	372

КОСТОРЕЗНОЕ ИСКУССТВО УДМУРТИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Статья посвящена опросам, связанным с косторезным искусством Удмуртской Республики. В ней также раскрыты приоритетные направления деятельности в производстве косторезных изделий Удмуртской Республики, представлена история резьбы по кости и рогу древних мастеров Прикамья, проанализировано творчество современных художников. Проведен самоанализ работ автора статьи. Доказана необходимость изучения археологических и этнографических материалов художниками декоративно-прикладного искусства, сформулированы основные принципы профессионализма в работе с названным материалом.

Ключевые слова: древние мастера Прикамья, традиция, народные промыслы, резьба по кости и рогу, декоративно-прикладное искусство.

D. Driaev

THE ART OF BONE CARVING IN UDMURTIA: HISTORY AND MODERNITY

The article deals with the issues related to the art of bone carving in the Udmurt Republic. It reveals the priority areas of manufacture of bone carving in Udmurtia, represents the history of bone and horn carving of the Kama region, and analyzes the work of modern artists. The author also analyses his own works. The research proves the necessity of studying archaeological and ethnographic materials by the artists of decorative and applied art and formulates the main principles of professional competence in working with bone and horn.

Keywords: old masters of the Kama region, tradition, folk crafts, bone and horn carving, decorative and applied art.

Национальные праздники и фестивали сегодня сопровождаются ярмарками, а это хорошая площадка для демонстрации и продажи предметов декоративно-прикладного искусства (в том числе косторезных изделий). У современного человека другие взгляды на жизнь, поменялось восприятие мира и утратилась связь с природой, но мастера-ремесленники пытаются возродить забытые техники и приемы обработки различных материалов. Художник-косторез должен понимать значения символов и элементов, уважать традиции и соблюдать правила работы с материалом. Отсюда востребованность и актуальность темы исследования, направленной на анализ произведений косторезного дела Удмуртии, для чего были изучены исторические традиции этого вида декоративно-прикладного искусства, а также изделия известных в Республике мастеров Р. Р. Сысоевой и Ю. В. Конюхова на примере произведения, представленных в 2019 г. на республиканском удмуртском празднике «Гербер» и форуме русской традиционной культуры «Высокий берег».

Как утверждает Л. А. Голубева, «одной из ярких особенностей культуры средневековых удмуртов являются изделия из резной кости и рога, составляющие значительную долю коллекций городищ. Они привлекают к себе внимание уже со времени публикации Н. Г. Первухина (этнограф, фольклорист, археолог, родился в 1850 году). После выхода работ А. П. Смирнова (советский историк и археолог, специалист в области финно-угорской и болгарской археологии, доктор исторических наук, профессор МГУ), признавая исключительное разнообразие и массовость находок, к ним обращались многие исследователи лесного севера, а зооморфные изделия вошли в общий свод археологических источников» [1, С.15].

На городище Иднакар, которое располагается в окрестностях г. Глазов в Удмуртии (раскопки в течение ряда лет здесь проводила экспедиция под руководством М. Г. Ивановой, доктора исторических наук, профессора, заместителя директора по научной работе Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН), обнаружены плоские костяные дощечки с рядами просверленных отверстий — волочила [2, С. 29–37]. Но особую категорию вещей составляют костяные украшения. Чаще всего это подвески с отверстием для привешивания, которые представляют собой резные фигурки зверей или птиц, тщательно отполированные, иногда покрытые изящным орнаментом. У всех народов мира когда-то существовали представления об общем предке — основателе рода (группы кровных родственников). Им мог быть зверь, птица, растение или насекомое. [2, С. 29–31]. Ученые предполагают, что большинство этих изделий могли использоваться при совершении религиозных обрядов. Мастера упрощали образ зверей и птиц, через умелую стилизацию демонстрировали красоту и пластику формы тела зооморфных и орнитоморфных персонажей, декоративность мехового наряда и оперения. Чаще всего встречаются объемные изображения уток, коней, медведей. Костяные фигурки зверей и птиц взаимно превращались друг в друга, например, в изображение коня можно увидеть силуэт утки, или наоборот, изображения двух голов коней, повернутых в противоположные стороны, в некоторых вариантах больше напоминают уток. Символ коня у древних удмуртов связан с водной стихией, поэтому можно встретить резные изделия с украшением в виде чешуйчатого орнамента, геометрического изображения воды в виде волнистых линий. Достаточно часто изделия покрыты прочерченными рисунками, например, стилизованными изображениями людей и лошадей. Древний художник использовал и простой геометрический орнамент, резное убранство которого не мешало утилитарным свойствам предмета, так как умело была продумана композиция. Так, художественность и профессионализм заключается в качественном отборе формы и правильно расставленных декоративных акцентах.

Современные мастера резьбы по кости хорошо знают работы своих средневековых предшественников, опираются на их опыт, но создают изделия для современных потребителей, которые можно увидеть на ярмарках и праздниках. Во время летней научно-исследовательской практики были посещены праздничные мероприятия, где особое внимание было обращено на современную резьбу по кости и рогу. Традиционный ежегодный республиканский праздник удмуртского народа «Гербер» проходил 29-го июня в д. Мазыги Игринского района. Всероссийский фольклорно-этнографический форум русского народа «Высокий берег» состоялся 6 июля в Сарапульском районе Удмуртии, на курорте активного отдыха «Нечкино». На этих праздниках были представлены работы мастеров обработки кости, чья творческая биография и художественные особенности изделий стали объектом анализа.

Сысоева Раиса Рифкатовна родилась в 1977 г., обучалась в 1995–1998 гг. в профессиональном училище № 68 в г. Кунгуре, Пермской области, где получила специальность «художник-мастер по резьбе по камню». Сейчас Р. Р. Сысоева работает методистом по художественной обработке кости и рога в отделе декоративно-прикладного искусства Глазовского районного историко-краеведческого музейного комплекса. Каждый год Раиса Рифкатовна представляет свои работы на празднике Гербер. Изделия мастера привлекают внимание красотой, интересной композицией, значением символов. У этого мастера сложился узнаваемый и интересный стиль, в котором гармонично сочетаются природные формы, различные геометрические орнаменты и зооморфные мотивы. В своих работах автор возрождает и развивает традиционное искусство резьбы по кости и рогу. Художник берет за основу своих изделий предметы, найденные на городище Иднакар, которые хранятся в соответствующем музее в г. Глазове. У автора статьи состоялась беседа с Раисой Рифкатовной, в которой художник рассказала о своих работах: «Изначально идея работы заключалась в возрождении косторезного ремесла городища Иднакар. Чтобы реализовать изделия из рога лося нужно шагать в ногу со временем, используя не только узоры, насечки, но и очень интересные объемные фигурки, которые нравятся людям.

Пермский звериный стиль как-то не очень воспринимали эксперты в Национальном центре ДПИ и ремесел г. Ижевска. Но я была уверена, что этот стиль, несмотря на свое языческое, малопонятное современникам содержание, намного лучше орнаментального искусства удмуртов использует возможности работы в объемной форме, доступные таким материалам как кость, камень, металл, дерево, глина. Косторезное искусство развито на территории нашей Удмуртии мало, является узкой специальностью ДПИ. Древние мастера умели использовать рог лося по назначению, создавая необходимые вещи, например, рукоятки ножа, шила, кочедыков — инструмента для плетения лаптей, игл». В своих работах художник обращается к самым разным этническим темам, но особенно ее завораживает эстетика животного мира. Так, к примеру, резная подвеска с изображением утки и солнца выполнена в подражание изделиям пермского звериного стиля. Этот стиль уникален тем, использует композиции из стилизованных изображений животных и фантастических существ, олицетворяющих языческих богов и духов. Относится он к раннесредневековой эпохе Урала, в период VI–XII веков н. э. Утка — древний зооморфный и космологический символ многих народов. В работах Р. Р. Сысоевой можно встретить различное изображение этой птицы, в двойных или тройных сочетаниях, а также ее крылья и лапки, символизирующие весь образ в целом. Удмурты одинаков часто почитали образ солнца и утки, верили в их защитные свойства, называли: «всевидящее око», «глаза вселенной». Р. Р. Сысоева утверждает: «Нужно хорошо знать мифы и легенды финно-угорских народов, историю края. Вот, например, композиция «Лебедь, парящий над рекой» сделана по мотивам легенды Иднакара. А вот гребень из кости выполнен на основе исторического факта. В древности гребень считали священным предметом, означающим небо и дождь. С его помощью в засуху вызывали осадки. Я делаю и гребни, и браслеты, и другие украшения, например, подвески — при их изготовлении применяю всю свою фантазию».

Еще одна интересная работа автора — «Танцующие девочки», основанная на знании традиционной культуры. Автор комментирует ее сюжет так: «Кто выше леса прыгнет, те и замуж выйдут! В этой работе я опиралась на идею южного удмуртского танца, прочитав раннее статью о выборе будущей жены (такая традиция существует и в африканских племенах). Символы-солнце, ель (священное дерево Куазя). работа символизирует плодородие, женское начало. У удмуртов есть танцевальный обряд, посвященный богатому урожаю. Прыжки — это продуцирующая магия плодородия. Чем выше прыгнешь, тем выше вырастет злак».

Второй талантливый и известный косторез Удмуртии — Юрий Валерьевич Конюхов. Дата его рождения 1971 год, место рождения — Удмуртская АССР, Можгинский район, с. Малые Сибьы. Юрий Конюхов учился искусству резьбы по кости и рогу в г. Тобольск на косторезной фабрике, работал в Алнашском центре декоративно-прикладного искусства и ремесел, сейчас — индивидуальный предприниматель. Художник Юрий Конюхов занимается художественной обработкой кости и рога, использует в своих работах бивень мамонта, коготь медведя, зуб моржа.

Юрий Валерьевич представлял свои работы на форуме «Высокий берег» 2019 года. Изделия автора выполнены в разных техниках с большим уважением к материалу и ремеслу. В опытных руках мастера кость и рог превращаются в красивых и удивительных животных. Мастер развивает авторский стиль, стремится качественно, правильно и соблюдая традиции выполнить сложную работу. Художник изучает орнамент и различные символы народов Прикамья. Работы мастера привлекают внимание декоративной стилизацией, интересной композицией и цветовыми сочетаниями. Художник тонирует орнамент красным (символизирует страсть, любовь, силу и энергию) и синим (цвет мудрости и сознания) цветом.

Резьба по кости и рогу — это искусство художника, хорошо понимающего пластику материала. Гравировка, тонировка, сквозная и рельефная резьба являются частью единого художественного образа, помогают выполнить декоративные задачи. Важно в работе с любым материалом аккуратно и грамотно выполнять работу. Знание анатомии и пластики

животных демонстрирует внимательность и любовь к природе. Автор украшает изделия геометрическим и растительным орнаментом, легкость и плавность линий гармонично сочетается с единым образом изделия. Юрий Валерьевич в своих работах обращается к зооморфной мифологии, через художественные композиции передает нам древние легенды народов Прикамья. Например, художник использует образ медведя — это один из удмуртских тотемов. Образ зверя использовали в ритуалах, и топонимии: в названиях населенных пунктов, гор и лугов.

Искусство резьбы по кости и рогу близко автору статьи, выпускнику Ижевской школы оружейного мастерства имени Леонарда Васева. В школе прививают ученикам любовь и уважение к ремеслу, обучают анатомии и пластике животных, различным орнаментам и культуре гравировки, которая с давних времен переходила от учителя к ученику. Мастерство преподавателей доказывает, что труд, любознательность, любовь к своему делу, отзывчивое сердце и вера должны сопровождать человека, который занимается искусством. Это направило автора углубиться в изучение истории резьбы по кости и рогу в нашей стране, позволило узнать и о различных техниках, к примеру — технике гравировки на кости «скримшоу», искусство китобоев 18–19 века. Она предполагает, что сначала нужно нанести рисунок на кость тонкими иглами или штихелями, а затем заполнить бороздки краской. Приведу в пример работу галстук боло «Лось», вдохновленный эвенкийским мифом о космическом лосе-Хеглэне, который похитил и унес в небесную тайгу Солнце. На костяном ноже «Мечь серого» изображен волк, который воет на луну. Волк — символ высшей свободы в животном мире, символ самостоятельности и бесстрашия. Задумка автора — передать состояние природы и показать красоту материала. На фоне изображена осенняя природа нашего края.

На ноже «Подводная жизнь» изображены две рыбы — окунь и карп, сбоку от каждого — по три солнца, украшенные геометрическим орнаментом, образующие интересную композицию с геометрическим орнаментом. Окунь — символ независимости, самостоятельности и упорства. Карп — священная рыба Тай, символ стойкости и целеустремленности. Древние мудрецы толковали символ солнца как троичную природу человека. Согласно мистикам, каждая солнечная система содержит три солнца (три света), аналогично трем центрам жизни каждой личности.

На третьей работе автора изображен храм Христа Спасителя. Это храм-памятник, который возвели в честь победы и в память о павших в войне 1812 года. Композиция построена на стилизованном изображении здания, которое окружает орнамент из растительных элементов. В сложной объемной композиции изделия из рога «Осенний гон» изображены два оленя — универсальный благоприятный символ, ассоциирующийся с Востоком, восходом, светом, созиданием и духовностью. Наиболее характерные качества оленя: стремительность, грация и красота. Возможно, поэтому оленя связывают с поэзией и музыкой.

В 2017 году на Ижевском механическом заводе, в школе ружейного мастерства имени Леонарда Васева проходил ежегодный конкурс творческих работ «Золотой штихель», в котором принимали участие работы автора: «Камея», нож «Олень», нож «Белый клык». Резная камея, украшение, выполненное в технике барельефа на пластинке из кости с изображением девушки с цветком в волосах, как символ любви, невинности и божественной красоты. Изящный женский силуэт выделяется на фактурном фоне, что помогает акцентировать внимание на главном элементе. Рукоятка ножа «Олень» выполнена из кончика лосиного рога, силуэт оленя появляется ближе к лезвию. Работа выполнена в технике барельефа, фон декорирован точечным орнаментом. Другой нож, «Белый клык» с изображением волка — это барельеф, выполнен на кончике лосиного рога, форма изогнута, что придает работе динамику, интересную и выразительную форму. Фон декорирован орнаментом из точек. Воины в своих оберегах использовали образ волка, потому что ему присущи качества настоящего борца.

В 2019 году автор участвовал во Всероссийском студенческом фестивале «Наследие великих мастеров» в г. Грозный Чеченской Республики. Главная конкурсная задача фестиваля — выполнить художественную работу в национальном чеченском стиле. В фестивале участвовали студенты из разных регионов Российской Федерации. Выполненная автором рукоятка для ножа из рога лося, на которой вырезана фигура кавказского тура, была удостоена первого места. Кавказский тур символизирует силу, мужественность и хитрость, дополняет композицию традиционный чеченский орнамент, символизирующий единство и вечность.

Исследование истории и современного состояния косторезного ремесла в Удмуртии, позволило понять ценность и аутентичность изделий из кости и рога, а также сувенирный потенциал изделий авторов нашего времени, основанный на знании традиций, представлениях о функциональности изделий, авторский взгляд художника. Секреты мастерства древних народов Прикамья позволяют понять технологию изготовления различных изделий, значение различных символов и орнаментов. Работы Р. Р. Сысоевой основаны на археологических и этнографических материалах, тематике мифов и легенд народов Прикамья. Художник удачно стилизует образы животных и человека, грамотно выстраивает композиции. Работы Ю. В. Конюхова привлекают внимание умелой декоративной стилизацией, интересной композицией и цветовыми сочетаниями. Художник использует в работах удмуртский орнамент, легкость и плавность линий гармонично сочетается с формой изделия.

Художник-косторез должен понимать значения символов и элементов орнаментального искусства, уважать традиции и соблюдать правила работы с материалом. Художник с каждой новой работой совершенствует мастерство, воспитывает вкус, тренирует восприятие цвета и формы. Косторезное искусство Удмуртии сохраняет древние традиции, приобретает новые формы, продолжает жить и развиваться в современных условиях. Произведения косторезного искусства актуальны в наше время, художники изучают историю ремесла, развивают авторский стиль, опираясь на декоративные формы и различные орнаменты народов Прикамья. Современный взгляд мастера помогает найти новые художественные решения и различные технологии в обработке кости и рога, которые заслуженно привлекают внимание людей. Ярмарки и праздники — хорошая площадка для изучения спроса, для показа и апробации изделий декоративно прикладного искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванова М. Г. Вдохновение в древних истоках: материалы по средневековому искусству удмуртов / М. Г. Иванова; Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. Урал. отд-ния Рос. акад. наук, Нац. центр декоратив.-приклад. искусства и ремесел М-ва культуры Удмурт. Респ. – Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук, 1999. 75 с.
2. Древние мастера Прикамья: Очерки. / Отв.ред.и сост. Шутова Н. И. Худ. Армагынская О. В. – Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы. УрО РАН, 1994. 108 с.

Сведения об авторе:

Дриаев Дмитрий Александрович, Удмуртский государственный университет, бакалавриат, 3 курс; driaev1@yandex.ru

Driaev Dmitry A., Udmurt State University, Bachelor's Degree, a third-year student; driaev1@yandex.ru

Сведения о научном руководителе:

Ковычева Елена Ивановна, Удмуртский государственный университет, доктор искусствоведения, доцент; el_kovich@mail.ru

Kovycheva Elena I., Udmurt State University, Doctor of Arts, Associate Professor; el_kovich@mail.ru